

ISSN: 1139-0107

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

ANUARIO DE HISTORIA

16/2013

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA,
HISTORIA DEL ARTE Y GEOGRAFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

RECENSIONES

Inés Monteiro Arias, *El enemigo imaginado. La escultura románica hispana y la
lucha contra el Islam*, Toulouse, CNRS- Université de Toulouse-Le Mirail-
Framespa, 2012
(Julia Baldó)

Universidad
de Navarra

Inés Monteiro Arias, *El enemigo imaginado. La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam*, Toulouse, CNRS- Université de Toulouse-Le Mirail- Framespa, 2012, 864 pp. + 1 CD-ROM con 1042 imágenes. ISBN: 978-2-912025-78-4, ISSN: 1950-0130. Colección *Méridiennes. Études Médiévales Ibériques*, 35 €.

Presentación. Introducción. Capítulo I. Contextos político e ideológico de la lucha contra el Islam. Marco teórico para un nuevo análisis de la escultura románica hispana. Capítulo II. El combate entre caballeros y peones en la escultura románica hispana: técnicas e instrumentos guerreros. Capítulo III. La lucha del *miles Christi* contra la bestia en la escultura románica hispana. Capítulo IV. Entre bestias y hombres: monstruosidad, gestualidad y fisonomía atribuidas a los musulmanes. Capítulo V. La idolatría asociada a los musulmanes. Las figuras prosternadas y otras representaciones vinculadas con esta noción. Conclusiones.

Este libro constituye la publicación de la tesis doctoral de Inés Monteiro Arias, una de las más destacadas especialistas españolas en iconografía e interpretación simbólica de la representación del Islam y del individuo musulmán en la escultura románica. La originalidad de este estudio radica en la novedad del tratamiento de un tema ya muy analizado en el panorama español e internacional, con un enfoque marcado por las originales y sugerentes propuestas de Claudio Lange y un gran rigor documental, convirtiéndose en un referente para la reinterpretación del arte románico.

La monografía comienza con una explicación introductoria sobre los planteamientos seguidos en la elaboración de esta tesis, así como la metodología empleada y el marco geográfico establecido como referencia espacial. Igualmente, se ofrece un sucinto estado de la cuestión donde la autora explica además cuáles fueron los parámetros técnicos elegidos para llevar a cabo la labor de recopilación material y fotográfica, así como los exiguos antecedentes publicados sobre este tema.

Como elementos complementarios a la labor de recopilación, catalogación y análisis de las obras artísticas, Inés Monteiro incluye un primer capítulo en el que recoge tres apartados donde analiza los contextos político e ideológico de la guerra contra el Islam, que permitirán enmarcar la percepción que los cristianos europeos tenían de los musulmanes, así como la proyección de una ideología claramente manifiesta en la escultura románica contra el Islam, que se constituye en la base de apoyo de todo este exhaustivo estudio.

En el segundo apartado, pasa a desgranar en profundidad el tema del combate entre caballeros y peones a través del estudio de las representaciones de caballeros enfrentados que componen escenas de lucha, así como de los elementos de identificación de su condición religiosa (cruz y escudo oblongo, con espadas y lanzas para el caballero cristiano, y cuarto creciente lunar, estrella o

florón con arabescos, además de escudo circular, así como determinadas armas —maza, garrote, martillo o hacha— para el musulmán). Igualmente, analiza este combate como la expresión abstracta de un combate espiritual donde los caballeros son los cristianos en posición de vencedores, símbolo del triunfo del Bien—, y los peones representan a los sarracenos derrotados, signo de la capitulación del Mal y que representa, igualmente, el combate terrenal de lucha contra el infiel musulmán en defensa de Cristo y de la fe. La máxima expresión de este mensaje tendrá su manifestación en la figura del caballero victorioso que aplasta a su enemigo con las patas de su caballo. Todos estos mensajes tendrán su refuerzo en las inserciones de instrumentos acústicos para la guerra olifantes acompañando a los cristianos y tambores a los mahometanos.

La tercera sección nos adentra en la temática de la lucha del guerrero cristiano (*miles Christi*) contra la bestia, cuya representación más conocida y universal es la composición de escenas de santos guerreros acometiendo a distintos seres monstruosos y que se convirtieron en verdaderos paradigmas de la lucha contra el Islam no sólo en el ámbito hispánico, sino también en todo el Occidente medieval, casos de San Jorge o San Miguel sometiendo al dragón o la serpiente, o el de Santiago «matamoros», así como las luchas de guerreros con seres bestiales, como leones, osos, sirenas. Igualmente, analiza la figura del centauro arque-ro o centauro sagitario y su inclusión en escenas de lucha contra guerreros cristianos, nuevamente incluidas en esa ideología de lucha contra el pecado y el mal representada por la religión islámica. Asimismo, las escenas con alusiones a la historia bíblica de Sansón desquijarando al león como identificación del Islam y en íntima relación con la simbología de las Cruzadas.

A continuación, realiza un completo estudio sobre distintas variedades de bestias y monstruos fantásticos equiparados, por su gestualidad y fisonomía disforme, a los malos comportamientos humanos encarnados en los vicios y pecados; y que son equiparados con facilidad con el enemigo musulmán. De tal modo, la sirena-pep se convierte en una de las más habituales representaciones humanas de la lujuria y del musulmán, tanto en su versión masculina como femenina. Al igual que la arpía, nacida de la anterior, y caracterizada habitualmente con un bonete cónico o una caperuza apuntada que se hace extensiva a otras bestias demoníacas y a músicos infieles, convirtiéndose en un elemento de clara identificación del sarraceno así como del judío. Igualmente, la asimilación de los rasgos negroides (pelo rizado, ojos saltones, nariz ancha y labios gruesos) con una fisonomía racial atribuible únicamente a los musulmanes de origen africano, bien conocidos en territorio hispánico, es incorporada tanto a las representaciones humanas como bestiales; especialmente en el caso de los simios, equiparados igualmente a la figura del Atlante y del cautivo. Todos ellos fueron plasmados en imágenes del enemigo derrotado y prisionero, a veces encadenado, y cumpliendo una función moralizante. Todos estos rasgos imperfectos y antiestéticos, junto con ciertas representaciones gestuales (bocas abiertas ense-

RECENSIONES

ñando los dientes y sacando la lengua, estiramientos de la comisura de los labios...) contribuyeron a una potenciación de la negatividad y degradación de sus connotaciones morales y religiosas, ayudando a intensificar la imagen de peligrosidad y pecaminosidad del Islam.

Finalmente, en el quinto y último título analiza la asociación de la idolatría a las prácticas religiosas musulmanas, basada en la plasmación de humanos (acróbatas y juglares, humanos desnudos, seres diabólicos, musulmanes hombres y mujeres...) y animales (conejo, sapo, simio, perro, cerdo, león) prosternados, imitando la gestualidad de la posición orante del mahometano. Pero Inés Monteiro supera estas representaciones proponiendo esta simbología, además, para las figuras engullidas por fauces monstruosas, también muy repetidas en el románico occidental, y personificación de las puertas del infierno. Toda esta iconografía de prosternación pudo tener su origen en la leyenda de la adoración del ídolo de Mahoma y su confrontación con las interpretaciones apocalípticas de los beatos medievales. Además, indaga en la representación de una iconografía del mundo clásico, como fue «El Espinario», igualmente presente en la escultura románica. Su trasposición a la finalidad de lucha ideológica contra el Islam, con la atribución de prácticas idolátricas preislámicas y paganas a este grupo religioso, y su asociación errónea con ídolos musulmanes (piedra de la Kaaba en La Meca) llevó a una degeneración del concepto originario y a su representación grotesca relacionada con la lujuria pagana, y especialmente judía. Y concluye con la interesante cuestión de la percepción del arte islámico por los cristianos, y de la deducción errónea de prácticas idolátricas y politeístas, producto de una asimilación descontextualizada de animales épicos y monstruosos como el dragón y el grifo — presentes en motivos decorativos musulmanes de distintos objetos (arquetas y píxides de marfil, objetos suntuarios y armas, telas de seda...) —, que fueron transformados en símbolos y estandartes de la cultura y religión mahometanas.

Inés Monteiro es profesora Ayudante Doctora de Historia del Arte en la UNED en Madrid, y ha publicado numerosos estudios sobre las relaciones iconográficas entre cristiandad e Islam en la escultura románica, pudiendo destacarse artículos y ponencias como: «La influencia islámica en la representación zoomorfa del románico soriano: las aves y su relación con la eboraria hispanomusulmana», *Codex Aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real*, 20, 2004, pp. 84-105 o «El triunfo sobre la idolatría como victoria sobre el Islam: nuevas consideraciones sobre el caballero victorioso en el románico hispánico», *Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del Arte*, 25, 2012, pp. 39-66. Asimismo ha coordinado, junto con Ana Belén Muñoz y Fernando Villaseñor, *Relegados al margen: marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval*, Madrid: 2009.

Julia Baldó Alcoz
Universidad de Navarra

